4 piezas para flauta / 4 piezas para contrabajo

Pablo Garretón Izquierdo Nicolás Kliwadenko Mouat Cristián Morales Ossio

José Antonio Venegas Pardo

4 piezas para flauta / 4 piezas para contrabajo

Pablo Garretón Izquierdo

Nicolás Kliwadenko Mouat

Cristián Morales Ossio

José Antonio Venegas Pardo

Investigadores Cristián Morales Ossio - Karina Fischer - Carlos Arenas Carneyro

> Premio de Creación y Cultura Artística Vicerrectoría de Investigación

PRESENTACIÓN

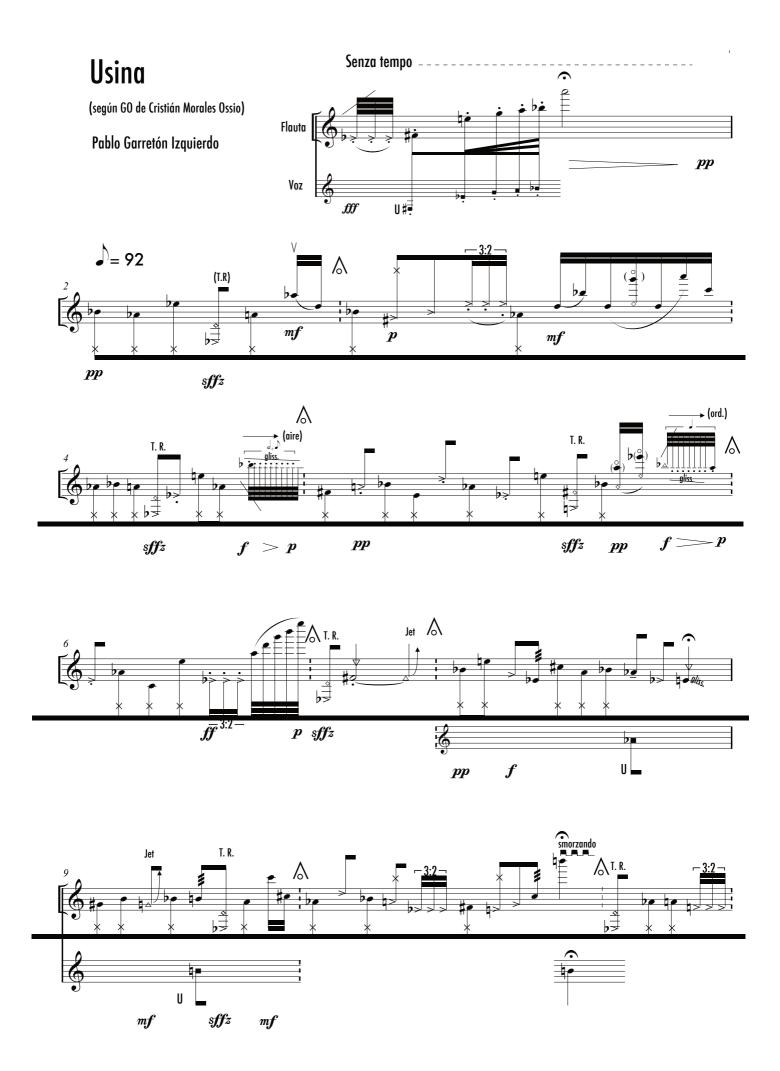
Las partituras presentadas en este cuaderno corresponden a las obras resultantes del proyecto de investigación/creación "4 piezas para flauta y 4 piezas para contrabajo, basadas en Técnicas Extendidas", conferido por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica de Chile, a través del Concurso de Creación y Cultura Artística 2012 – 2013. Este proyecto tiene su origen en reflexiones que surgen desde nuestra propia experiencia académica y artística, en el seno del Instituto de Música de la universidad. Allí, los académicos que conformamos el equipo de investigación (Karina Fischer, profesora de flauta; Carlos Arenas; profesor de contrabajo y Cristián Morales, profesor de composición), conscientes de las ya tan conocidas carencias formativas en la adquisición de nuevas técnicas de producción sonora, así como de la necesidad de incorporar dichas técnicas a la elaboración de nuevas metodologías de formación instrumental, nos propusimos llevar a cabo un proceso de investigación donde se problematizan las llamadas Técnicas Extendidas. Dentro de éstas, dos son las dimensiones que identificamos como ineludibles para una posible incorporación en el aula: la más evidente; la dimensión idiomática, nombrada de esta manera dada la creciente incorporación de nuevas sonoridades en las diversas manifestaciones de la Nueva Música (siglos XX y XXI), propensión marcada por la emancipación y consciencia del timbre, en tanto vehículo de nuevas poéticas musicales y en tanto elemento idiomático en sí mismo; en segundo lugar, la dimensión didáctica, la cual asociamos directamente a la experiencia en el aula, por parte de los docentes, y en relación a sus esfuerzos - a veces asistemáticos, dado que rara vez forman parte de un plan de estudios -, por aprovechar las posibilidades sonoras de los diversos instrumentos musicales en dinámicas formativas. Estas últimas son utilizadas muchas veces como estrategia de concientización de los problemas específicos abordados, y como adquisición de habilidades puntuales para obras que requieren de una instrucción anexa, con el fin de ejecutarlas correctamente dentro de su contexto idiomático.

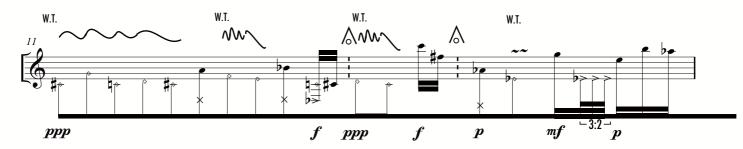
En este mismo sentido, las obras compuestas son el fruto de un diálogo permanente entre los investigadores del proyecto, en un esfuerzo por relevar las técnicas más apropiadas para niveles de estudio en fase de término, así como para la trabajar aspectos muy particulares de la técnica instrumental, en general. Luego de este diálogo los esfuerzos se volcaron en comunicar estas directrices a los estudiantes de composición Pablo Garretón, Nicolás Kliwadenko y José Antonio Venegas, en un proceso que se inició con la escritura de las piezas y su posterior sometimiento a una revisión respecto a su pertinencia gráfica y a las posibilidades técnicas de los estudiantes de flauta y contrabajo que estrenaron las piezas.

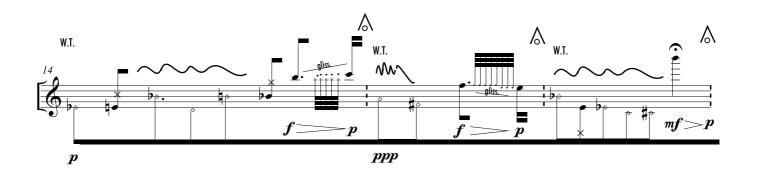
Quisiera agradecer profundamente a mis colegas Karina y Carlos, así como a mis ex alumnos de composición Pablo, Nicolás y José Antonio y en especial a los alumnos de flauta Rodrigo Acevedo, Jesús Solis, Alexis Contreras y Mariela Araya; y de contrabajo Felipe Donoso, Josué Garay, Francisca Moraga y Claudio Faúndez.

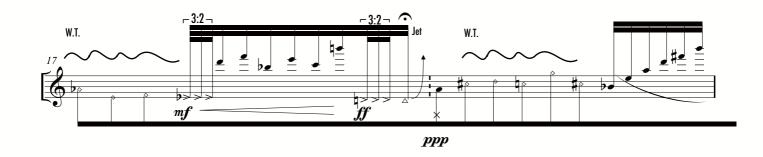
Cristián Morales Ossio, profesor de Composición del Instituto de Música, Universidad Católica de Chile

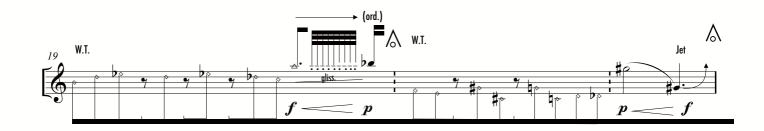
Diciembre de 2013

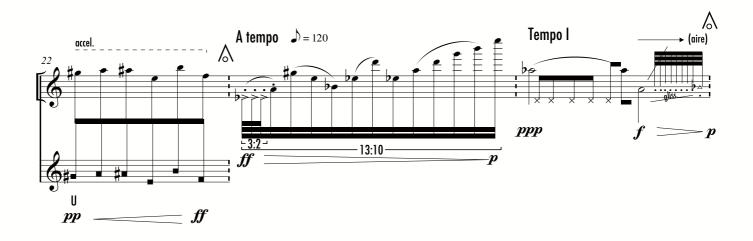

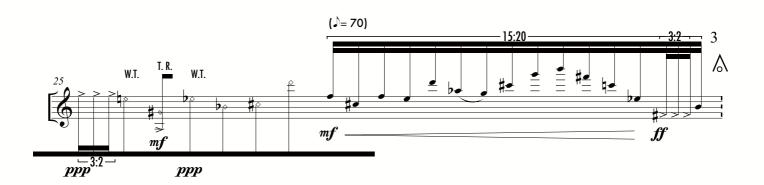

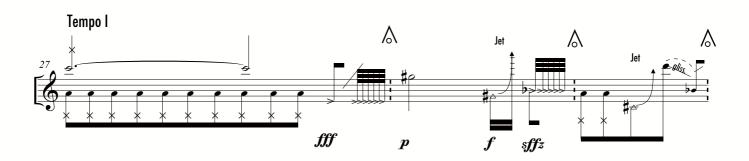

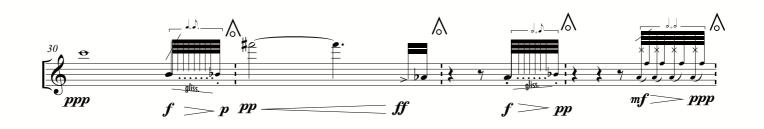

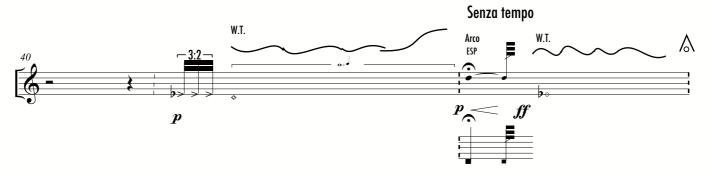

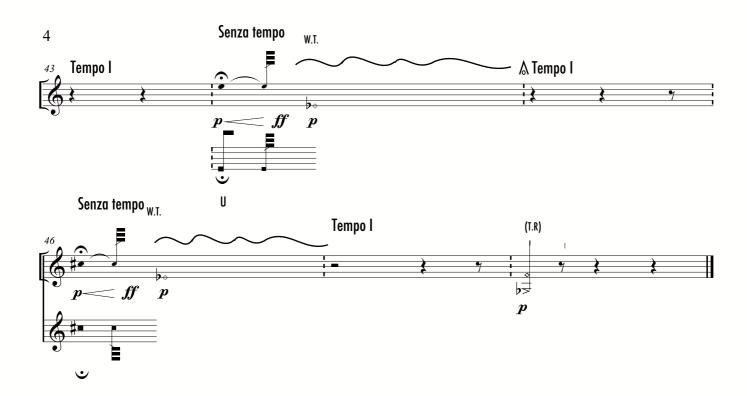

Pablo Garretón Izquierdo

Usina (según Go, de Cristián Morales Ossio)

para flauta

Las cabezas cuadradas indican cantar mientras se tocan las notas en la flauta

Transición de sonido completamente a nota normal

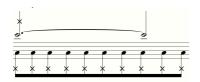
La transición inversa

Jet whistle

Pizzicato o Slap tongue

La x significa golpe de llave (más la nota normal)

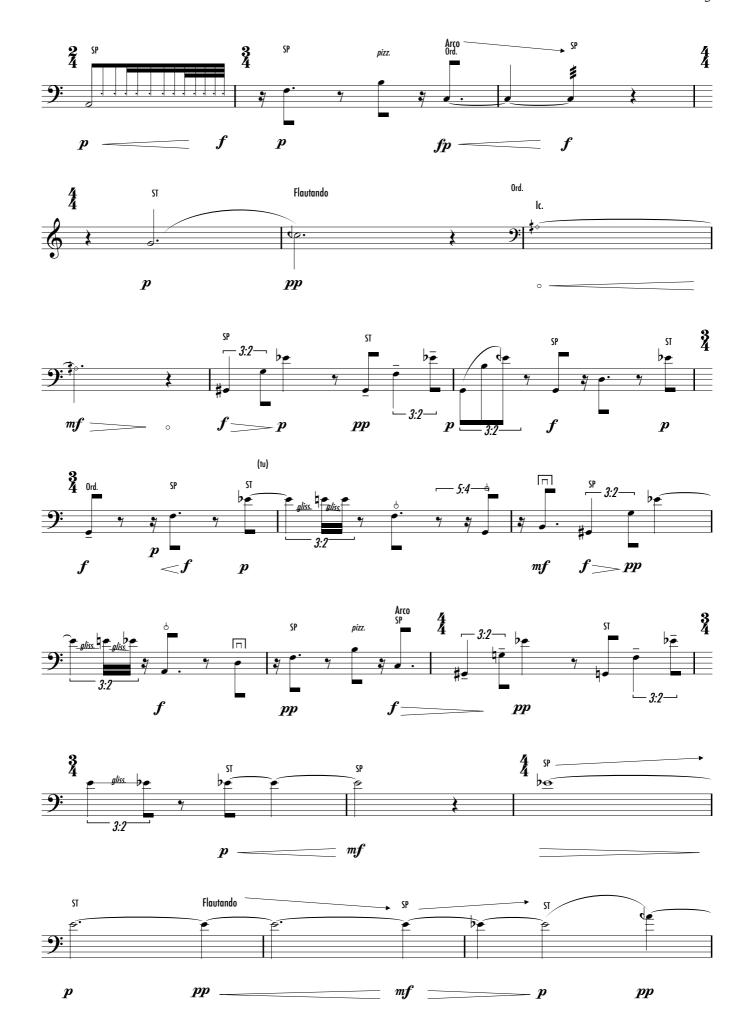
Tongue ram (T.R.): obstrucción completa y violenta de la embocadura por la lengua. La nota resultante se sitúa 11 semitonos bajo la nota escrita en rombo

Whistle tones libres sobre las fundamentales indicadas

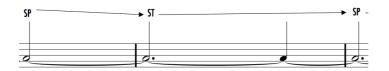

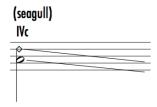
Pablo Garretón Izquierdo

Ref lejos

para contrabajo

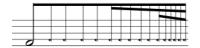
Transición de *Sul ponticello* a *Sul tasto* y viceversa

Efecto "gaviota". Se obtiene haciendo el *glissando* manteniendo la misma distancia de inicio de los dedos durante el desplazamiento

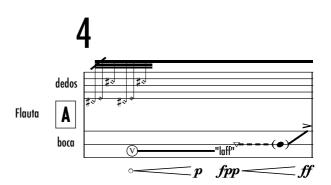
Presión extrema del arco sobre la cuerda

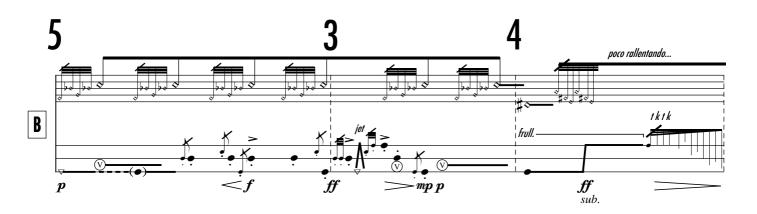

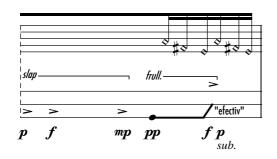
Trémolo accelerando

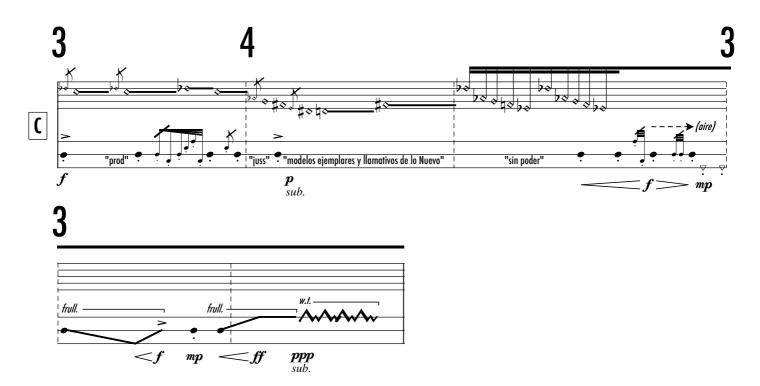
Didascalia

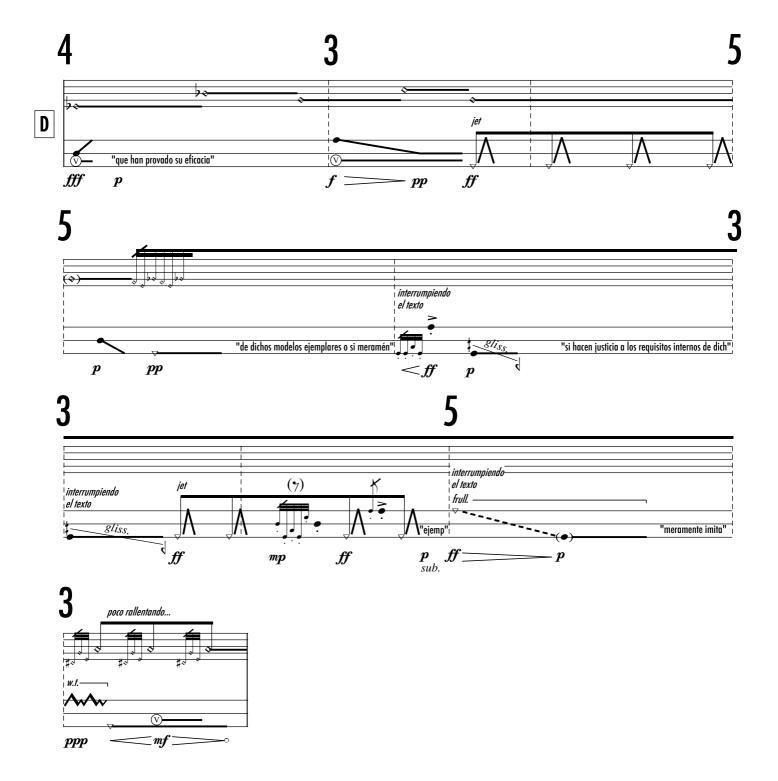
Nicolás Kliwadenko

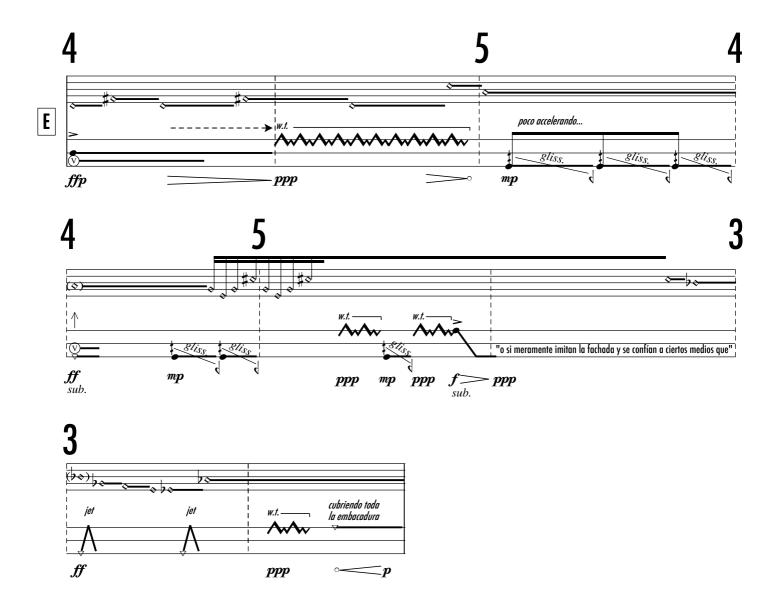

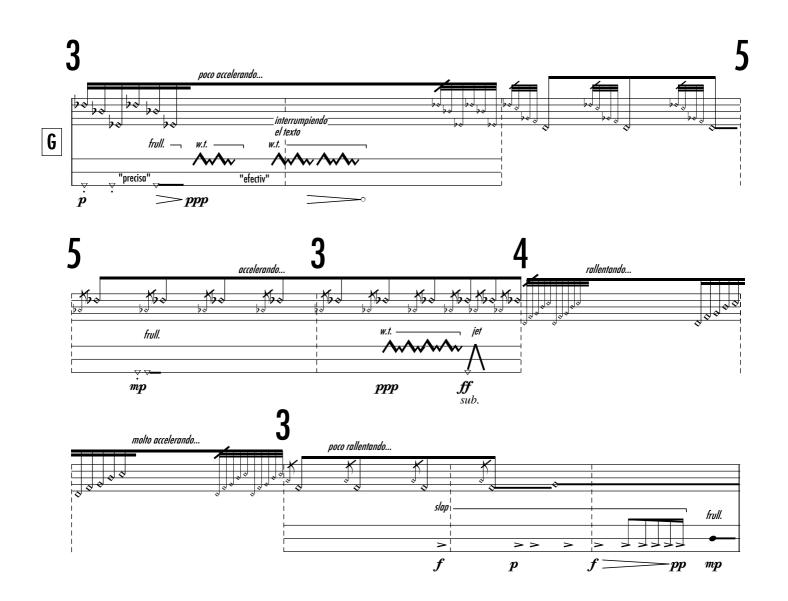

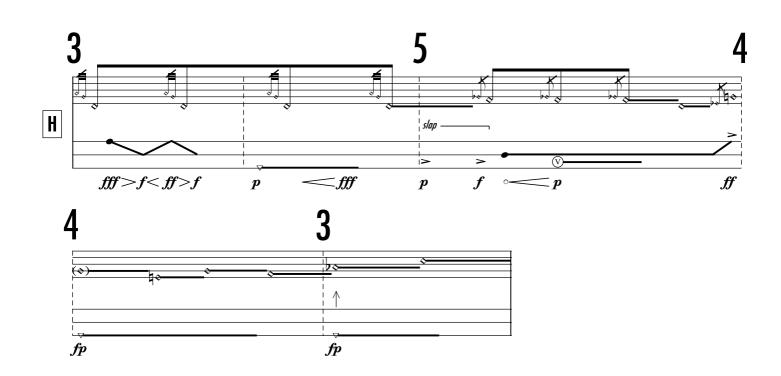

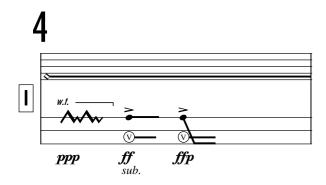

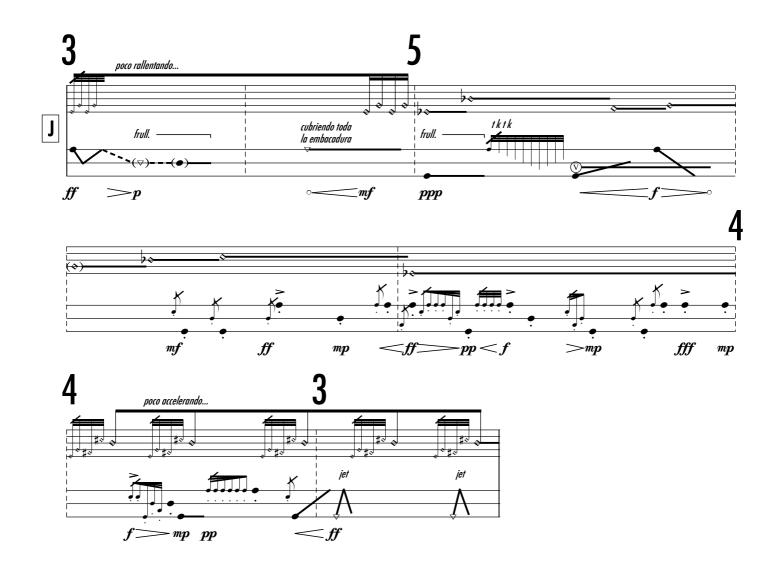

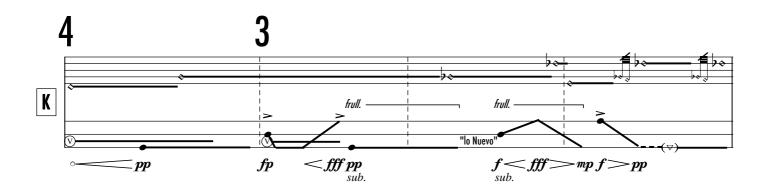

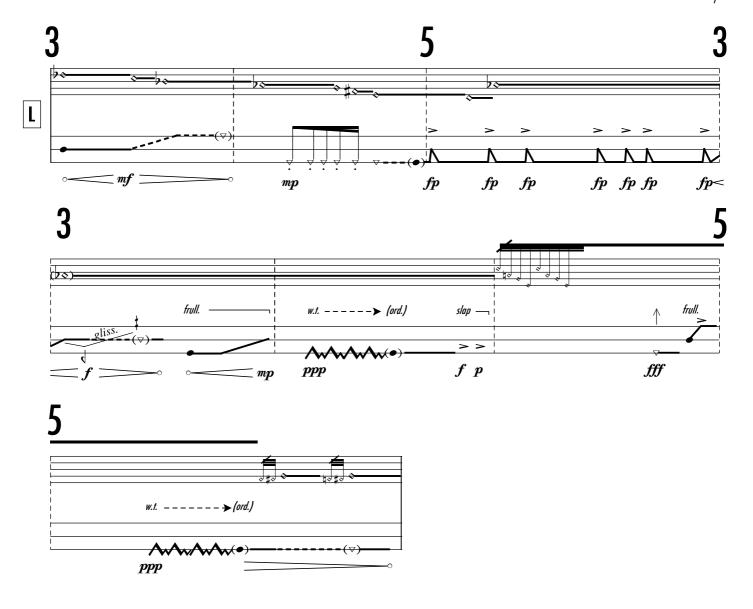

Nicolás Kliwadenko

Didascalia

para flauta

Notas para la interpretación:

La partitura se presenta como una conjunción de dos composiciones independientes, las que son realizadas por el intérprete de manera simultánea, y cuyas "intersecciones" resultan en consecuencias sonoras impredecibles. Esta conjunción, genera una serie de tensiones debido a las aparentes contradicciones que se producen al combinar las intencionalidades propias de cada composición momento a momento, sin embargo, deben ser siempre entendidas como actividades instrumentales disociadas entre sí, cuyos elementos constituyentes responden exclusivamente a las estructuras propuestas para cada composición por separado. El resultado sonoro estaría determinado entonces por las posibles interacciones que se generen mediante la superposición de dos partituras:

- 1) Composición coreográfica para los dedos (de complejidad menor).
- 2) Composición de la producción de sonido para la boca (de complejidad mayor).

Indicaciones generales:

La pieza está constituida por 14 momentos (de la "A" a la "N") independientes entre sí. El intérprete puede escoger el orden en que estos momentos sean tocados. A su vez, el intérprete es libre de incorporar pausas entre cada momento (de la duración que estime), o encadenar ciertos momentos sin hacer pausas entre ellos, todo esto, según lo que la "musicalidad del discurso" le sugiera para cada caso en particular y siempre procurando mantener la constante continuidad de dicho discurso.

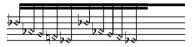
Cada momento está divido en compases delimitados por líneas verticales intermitentes, el número en grande al comienzo de estos, sugiere su duración y la de los subsiguientes compases expresadas aproximativamente en segundos.

Indicaciones para los dedos:

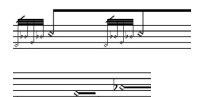
Las alturas descritas en esta parte solo sirven como indicaciones de digitación, y no representan necesariamente alturas sonoramente resultantes, las que se verán, en la mayor parte de los casos, alteradas por lo que esté realizando la boca en cada instante.

repetir de manera regular, la secuencia de digitaciones indicadas, lo más rápido posible

repetir de manera regular, la secuencia de digitaciones indicadas, a una velocidad media (semi-corchea = 200-300 aprox.)

espaciar las repeticiones de la secuencia, estableciendo un pulso (su velocidad dependerá del espacio que ocupa en el tiempo

mantener la digitación hasta la siguiente

Indicaciones para la boca:

La parte de la boca está escrita en una pauta de 3 líneas, representando diferentes modos de soplido en la embocadura relacionados con el ámbito de las alturas (grave, medio, agudo). La línea de más abajo corresponde a un tipo de soplido como si se fuese a emitir un sonido grave (primera octava de la flauta por ejemplo), mientras que la de más arriba corresponde a la producción de armónicos agudos (sobre-soplidos por ejemplo). Por su puesto, las indicaciones de dinámica entran en estricta relación con estas diferenciaciones.

sonido vocal. Puede aparecer sólo o en conjunto con un sonido instrumental.

"laff"

los textos entre comillas (") deben ser pronunciados en la embocadura, entre hablados y susurrados. Su modo de pronunciación debe ser muy natural, como si se tratara de una pequeña conversación en un lugar silencioso (una biblioteca o una sala de conciertos)

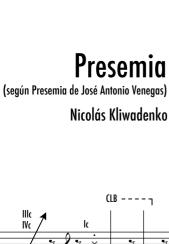
↑ inhalado > slap

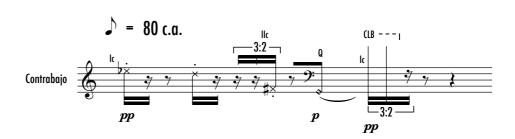
w.t. whistle tone

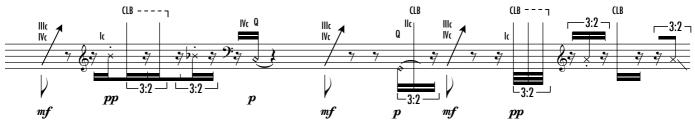
gliss. glissando de embocadura

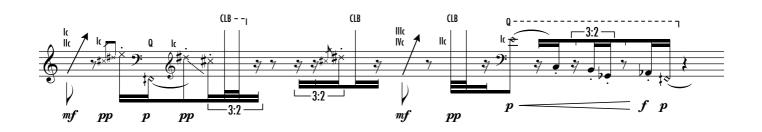
mantener el sonido (no re-atacar las notas entre paréntesis)

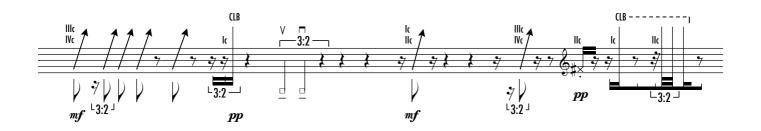
transformación gradual de una manera de tocar a otra

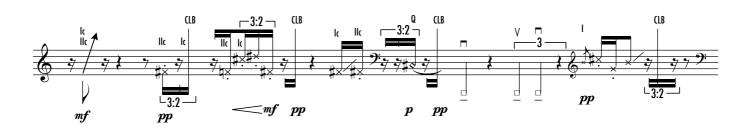

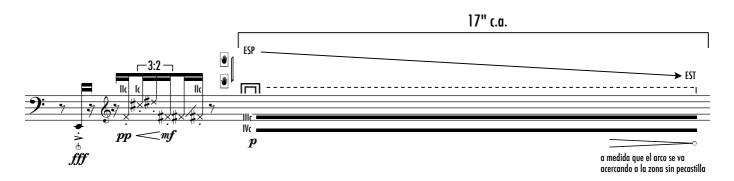

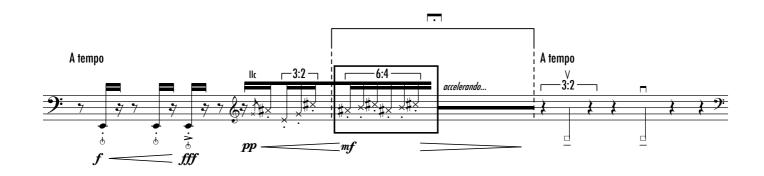

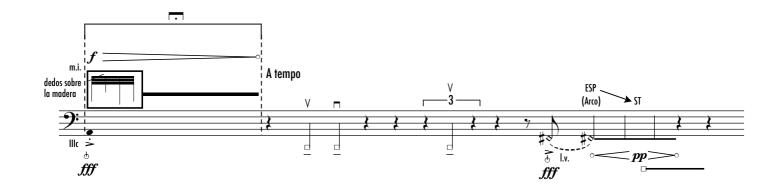

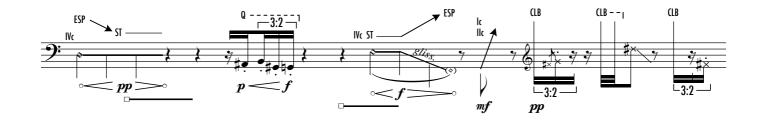

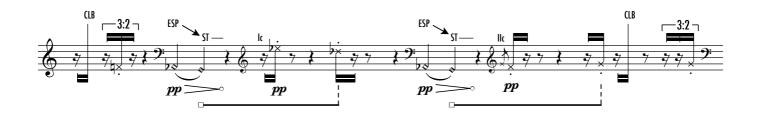

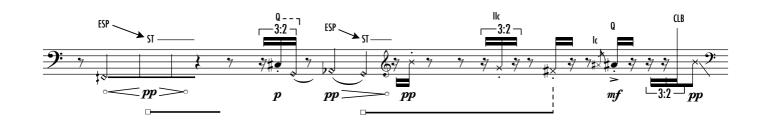

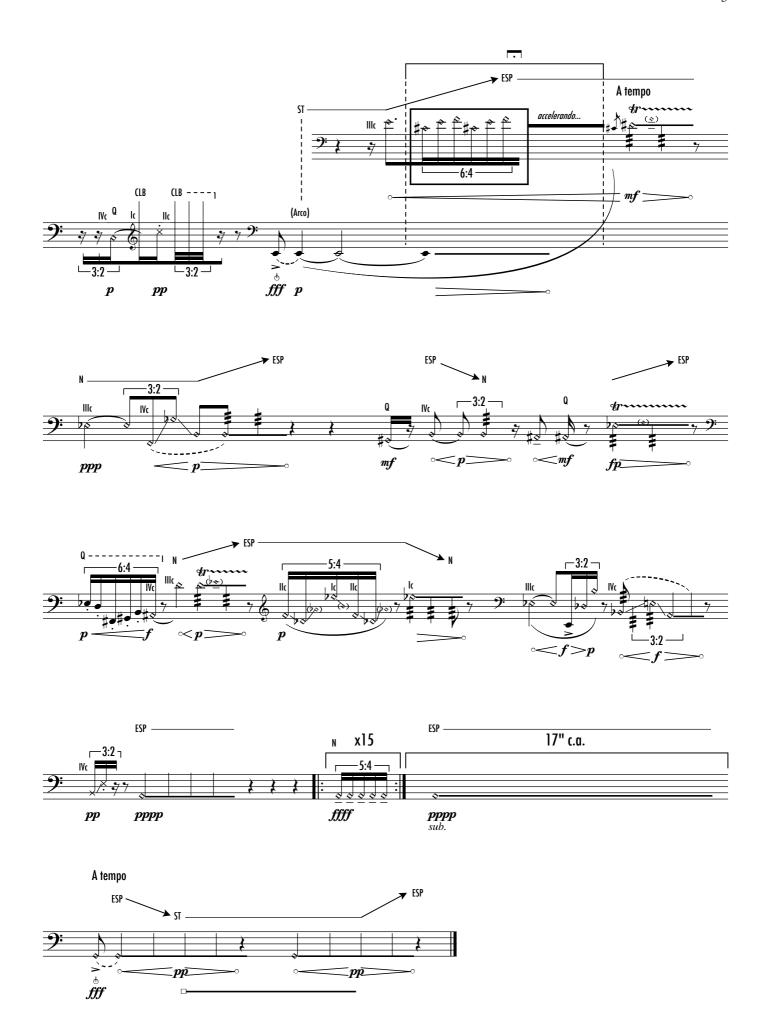

Nicolás Kliwadenko

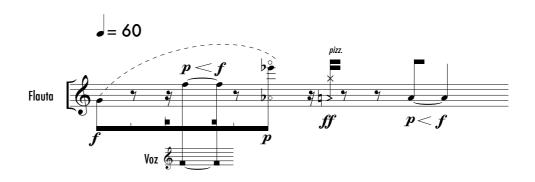
Presemia (según Presemia de José Antonio Venegas)

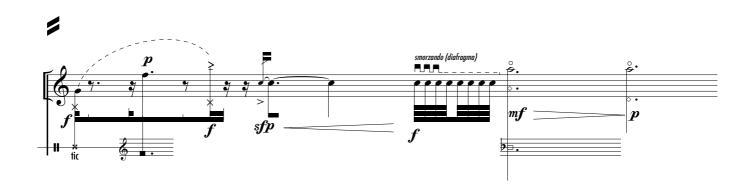
para contrabajo

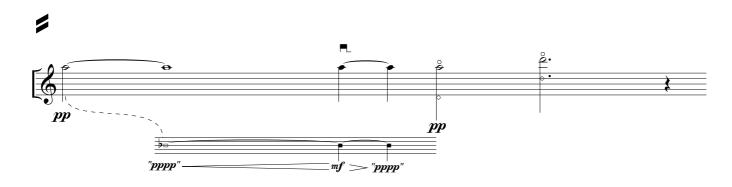
Símbolos especiales:	
	frotar el arco sobre el cuerpo del instrumento generando un sonido de "aire"
х	slap: golpear la cuerda con los dedos izquierdos, sobre la digitación indicada
Q	quasi Bartok: tipo de pizzicato consistente en pellizcar con dos dedos la cuerda tirándola hacia afuera, pero sin el golpe explosivo producido por el choque contra el mástil
CLB	col legno battuto
	deslizar el arco por sobre las cuerdas indicadas, en dirección hacia el puente y ejerciendo un poco más de presión con el arco, de manera que se produzca un sonido parecido a un ronquido
	con máxima presión del arco, dejando escuchar cada "grano" de sonido ronco por separado
	sostener el arco con ambas manos
ESP - SP - N - ST - EST	extremo sul ponticello - sul ponticello - posición normal - sul tasto - extremo sul tasto
	rozar la cuerda en el lugar indicado, como queriendo producir un armónico natural. El resultado sonoro variará dependiendo del lugar donde se haga (desde "verdaderos" armónicos naturales y multifónicos, hasta sonoridades muy "apretadas" y bastante inestables). En muchas ocasiones, existirá más de una opción de resultado en una misma "área" de la cuerda, en donde el intérprete podrá escoger libremente

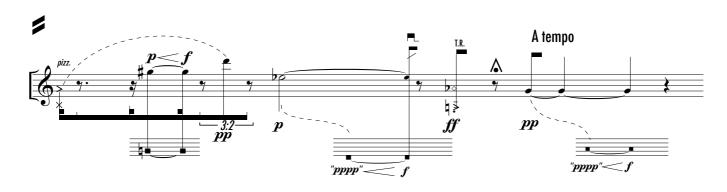

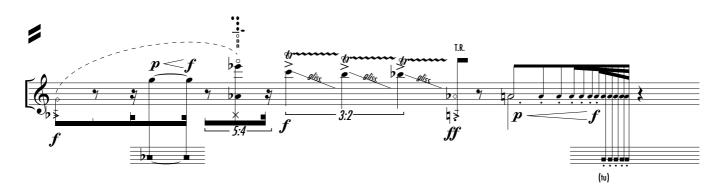
Cristián Morales Ossio

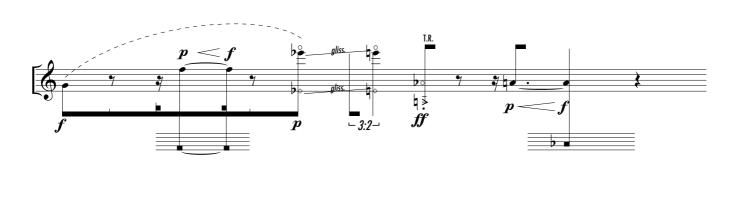

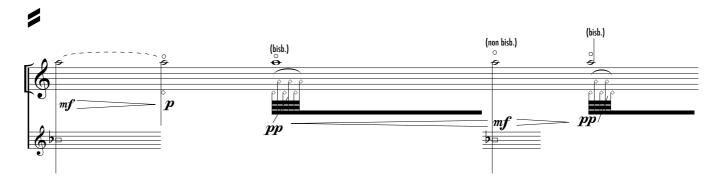

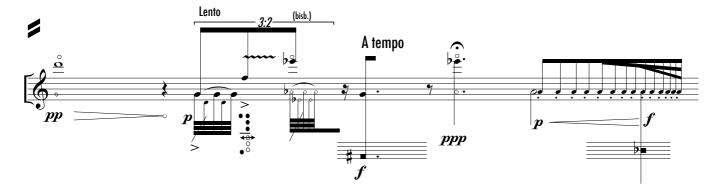

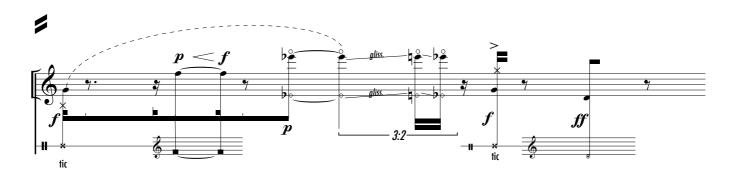

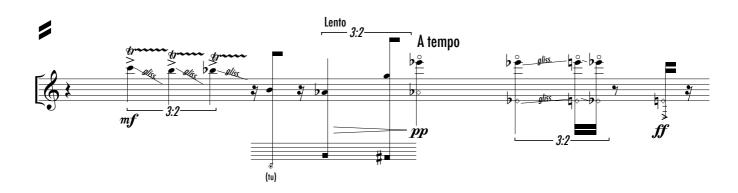

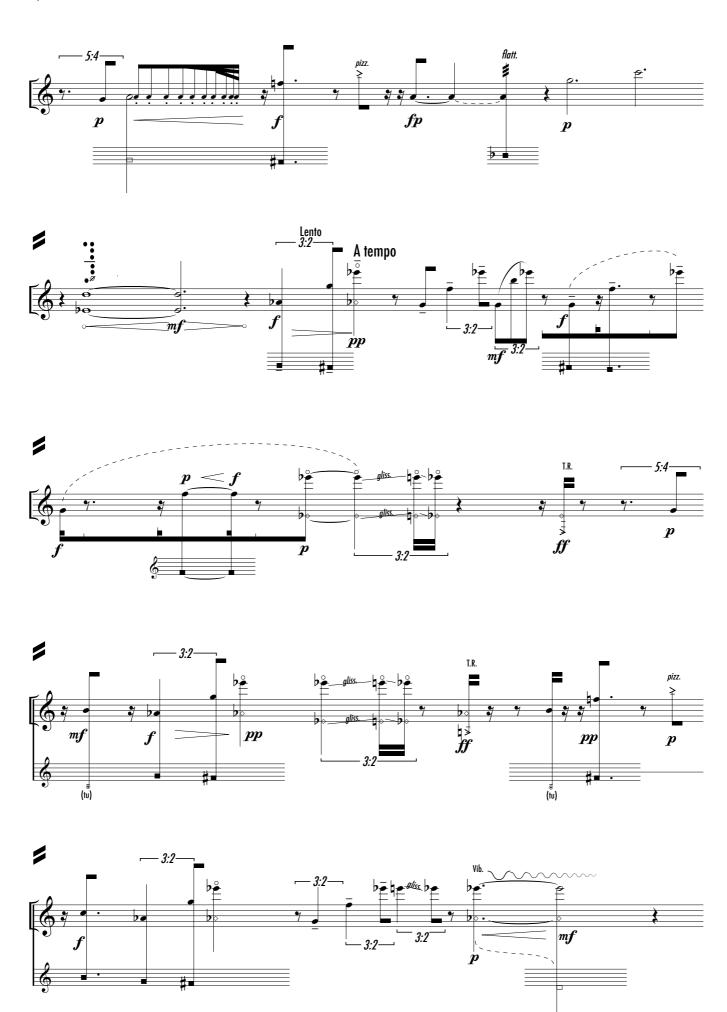

Objetoscuro (según Re flejos, de Pablo Garretón Izquierdo)

para flauta

Notas para la interpretación:

La partitura comporta dos líneas, una para la flauta y otra para la voz, que en todo momento debe ser entendida como cantar la nota señalada por las cabezas cuadradas, mientras se toca la nota indicada en la línea de la flauta (cabeza normal)abra "tic", que está al límite de la palabra pronunciada y, a excepción del símbolo cruz que aparecerá siempre junto a la palabra "tic", que está al límite de la palabra pronunciada y la articulación de la nota.

El *legato* en líneas discontinuas que encierra las tres primeras notas de la flauta, sólo sirven de referencia para subrayar la unidad reiterativa de la obra, cada vez que ésta aparece.

Cantar la nota señalada mientras se toca

Pizzicato o slap tongue más golpe de llave (indicado por la cruz)

Voz: articular la nota con esta palabra sin llegar a que ésta se escuche como tal. Requiere que la boca se aleje ligeramente de la embocadura

Vibrato: de lento a rápido en el lapso de la duración escrita

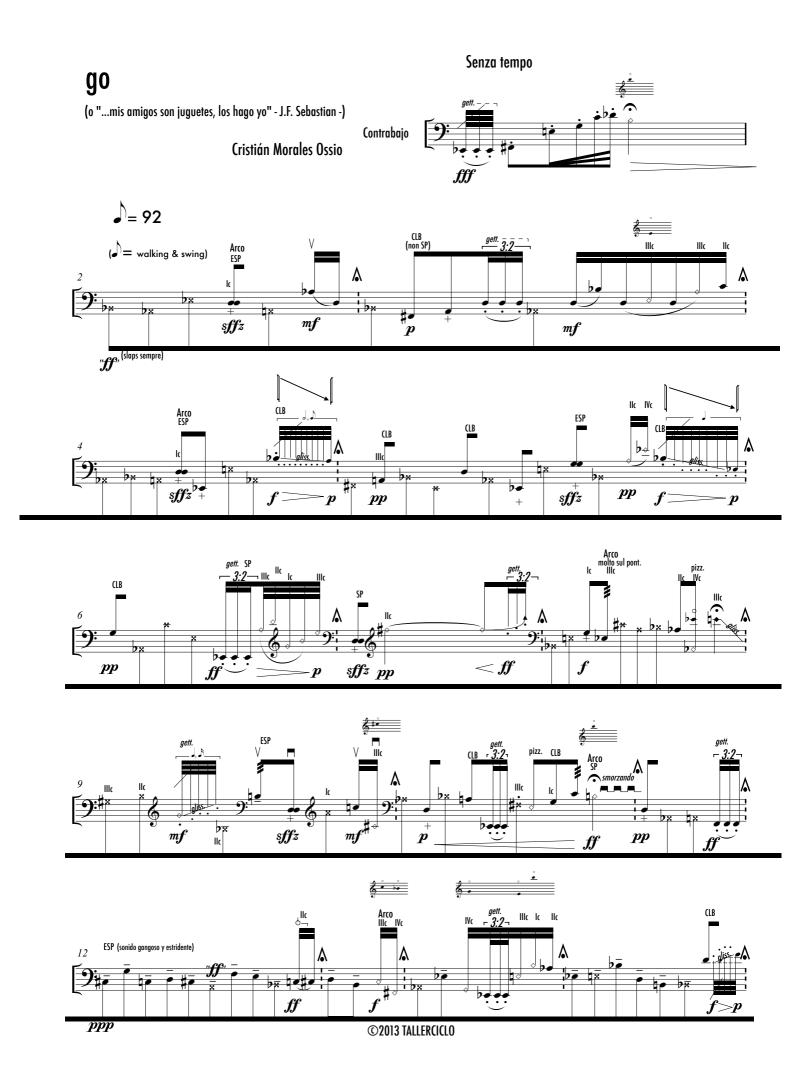
Tongue ram (T.R.): obstrucción completa y violenta de la embocadura por la lengua. La nota resultante se sitúa 11 semitonos bajo la nota escrita en rombo

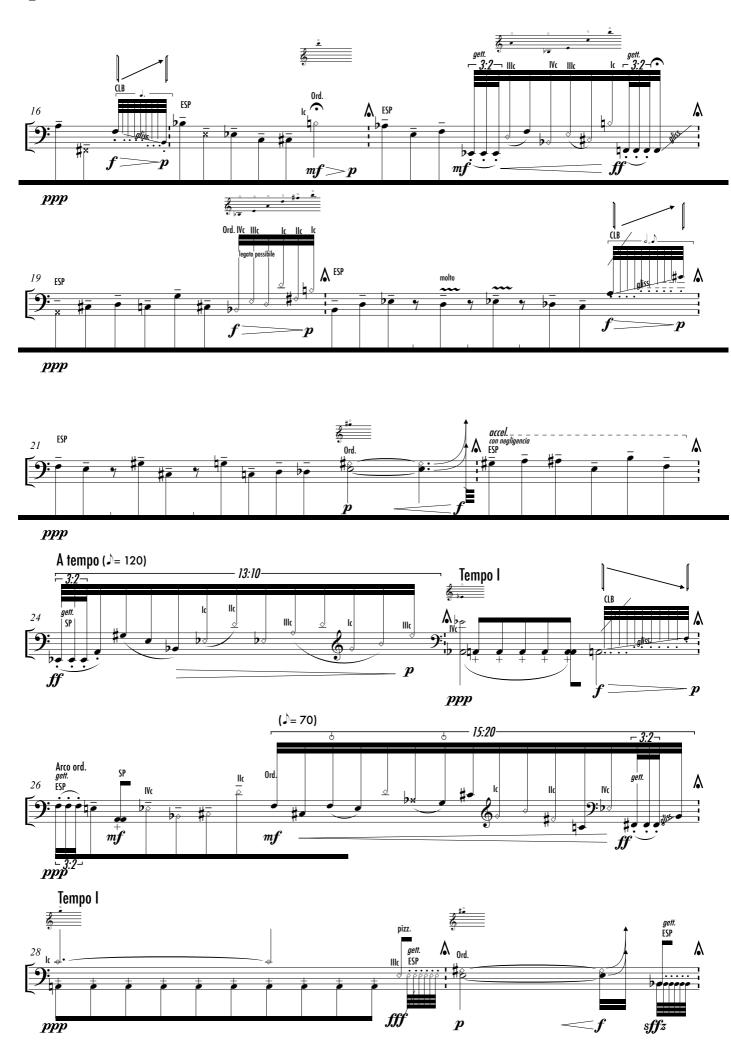

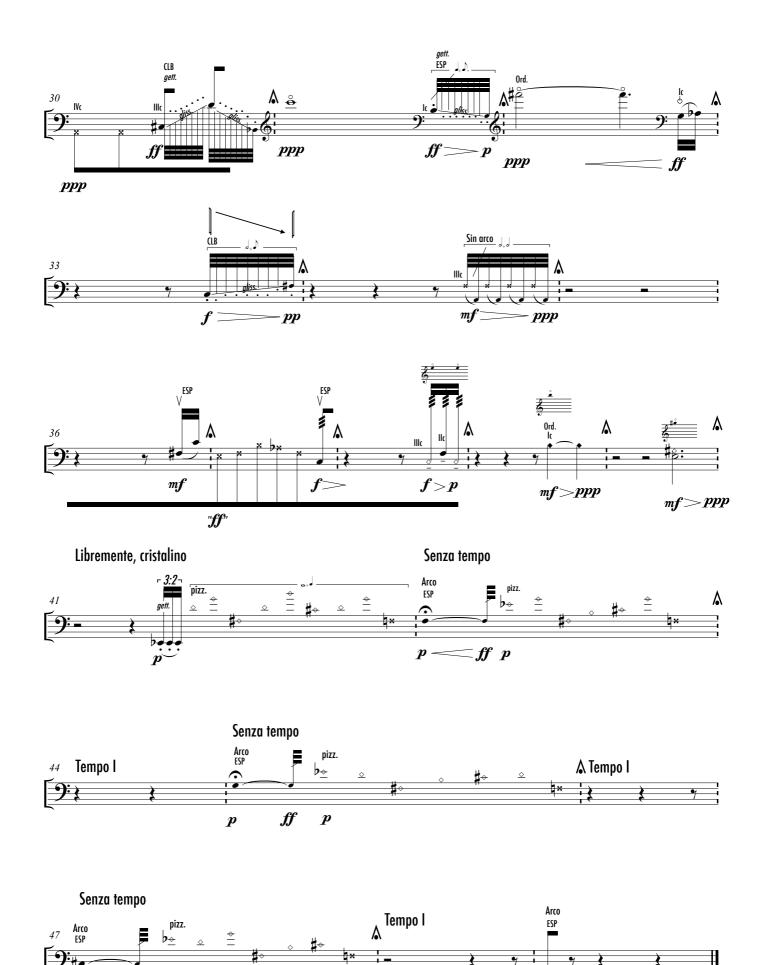
Sonido que se obtiene emitiendo un sonido gutural (ronco) con la voz teniendo como altura aproximada la nota indicada con la cabeza redonda con triángulo negra al centro. Todo lo anterior sobre la nota de la flauta articulada por un golpe súbito de diafragma. En suma se debe obtener un sonido parecido a la sobrepresión del arco sobre una cuerda grave.

La misma operación anterior pero articulado con la sílaba TU

 $\boldsymbol{p}$

Cristián Morales Ossio

QO (o "...mis amigos son juguetes, los hago yo" - J.F. Sebastian -)

para contrabajo

Notas para la interpretación:

La partitura propone una música en dos dimensiones: una primera que está escrita en corcheas unidas por un gran corchete que atraviesa casi todo el ancho de la página; y una segunda dimensión donde aparecen "objetos" de diversa índole (*gettati*, melodías rápidas de armónicos, notas articuladas normalmente, *pizzicati* de mano izquierda, etc.). En líneas generales, se sugiere entender estas dimensiones como lugares para diferentes personajes que irán surgiendo y que irán cambiando sus roles.

El *tempo* de la primera dimensión (corcheas), debe imaginarse como un *walking* similar al utilizado en el jazz, así como con *swing*, lo que lleva como resultado un *tempo* muy flexible pero sin alejarse (en lentitud) de la indicación inicial (92).

Slaps, o golpear con los dedos correspondientes sobre la tastiera, de manera de obtener un sonido sólo con la mano izquierda, sin intervención del arco

ESP - SP - Ord. - CLB

Extremo sul ponticello - Sul ponticello - Ordinario - Col legno battuto

Hacer rebotar (CLB) el arco sobre la cuerda iniciando un movimiento que va desde la punta hacia el talón

Los valores escritos sobre la figura *gliss* CLB, indican la duración (en valores musicales) de ésta. En este caso la figura dura una blanca más una corchea

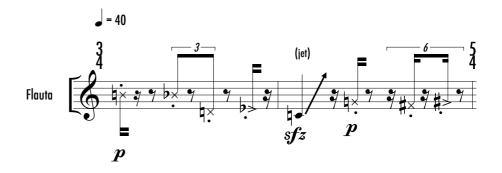
La cruz indica *pizzicato* de mano izquierda. La doble cabeza indica que ha de tocarse el *pizz*. de mano izquierda y arco, simultáneamente

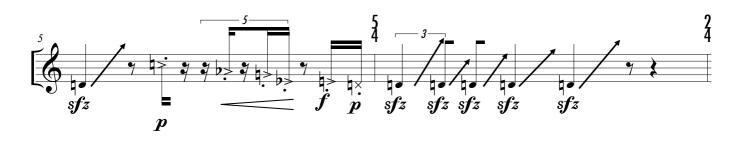
La dinámica entre paréntesis indica la energía con al que se debe ejecutar y no la dinámica obtenida

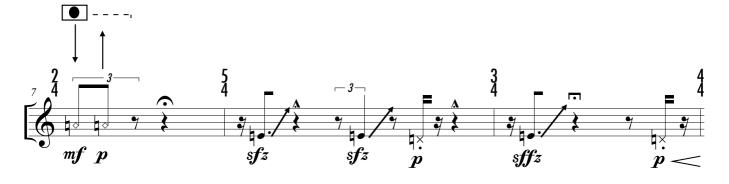
Presemia

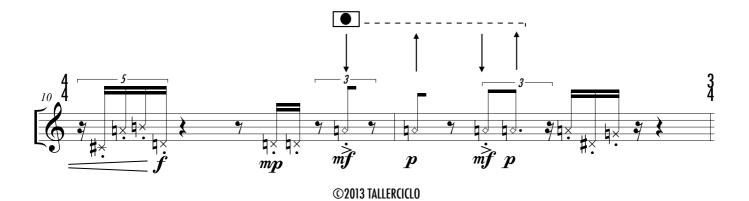
José Antonio Venegas

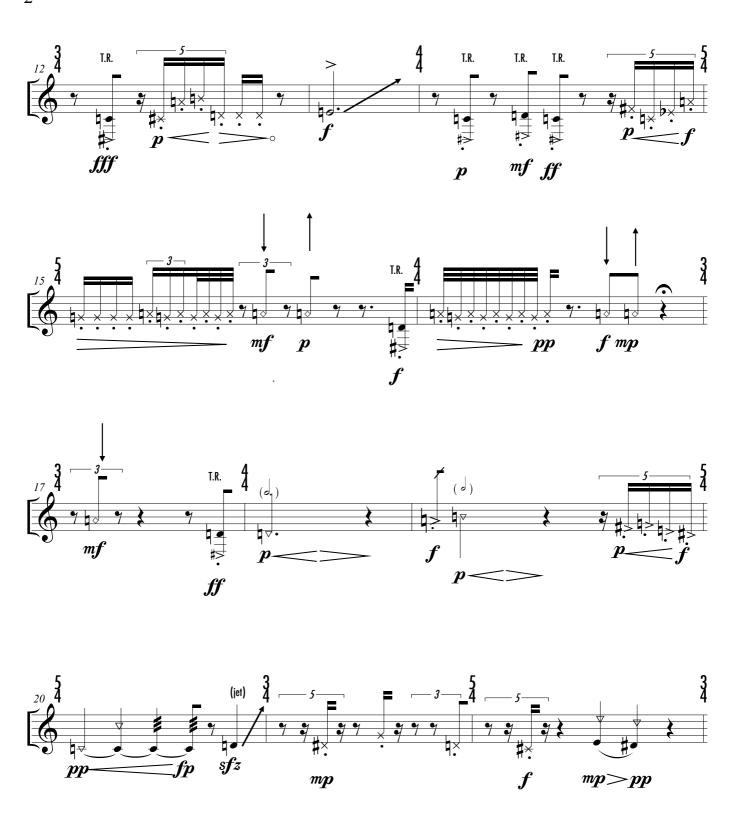

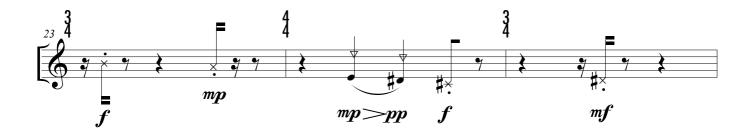

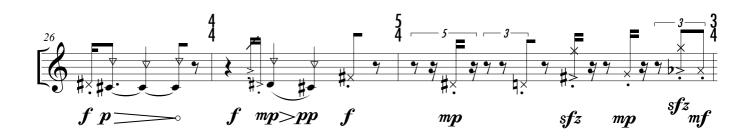

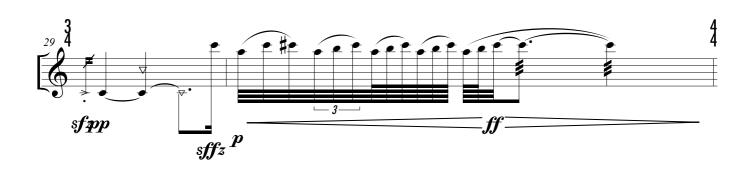

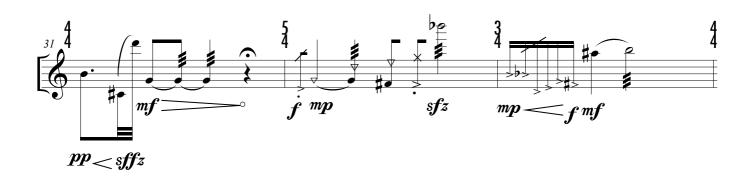

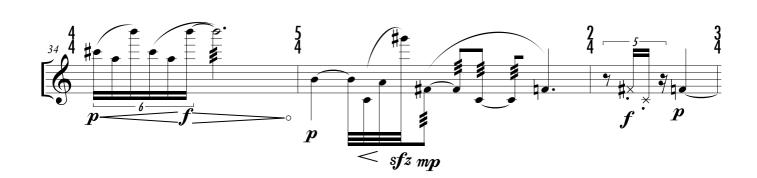

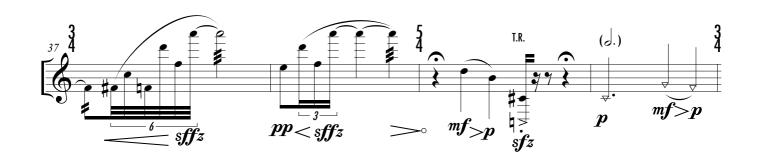

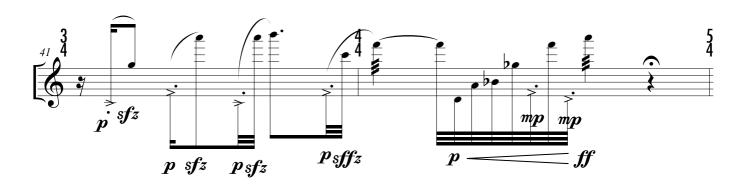

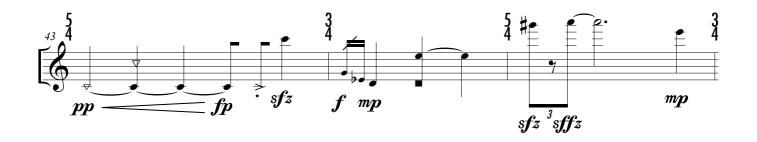

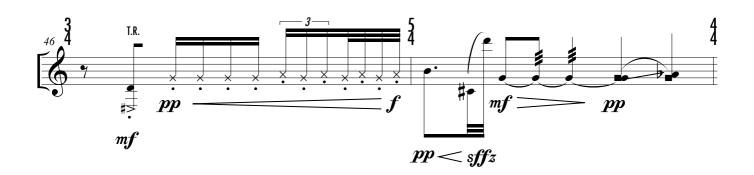

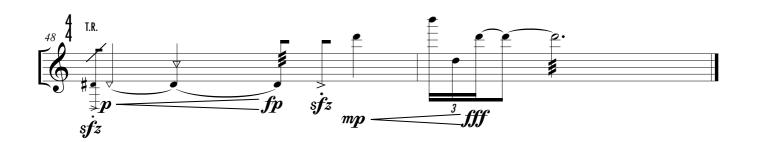

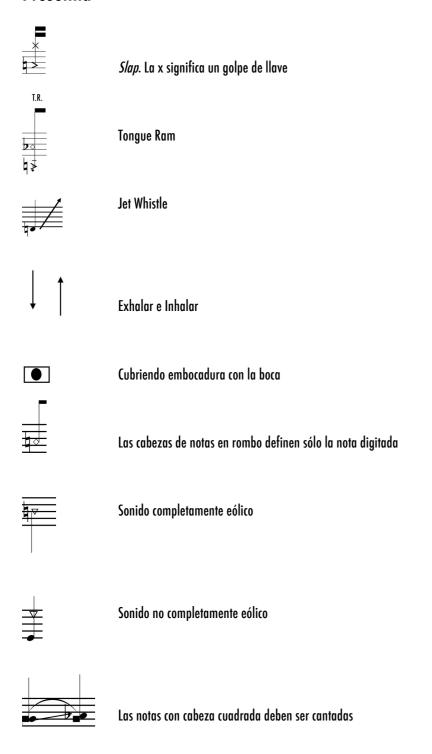

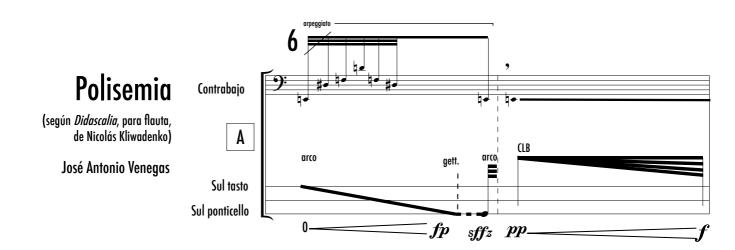

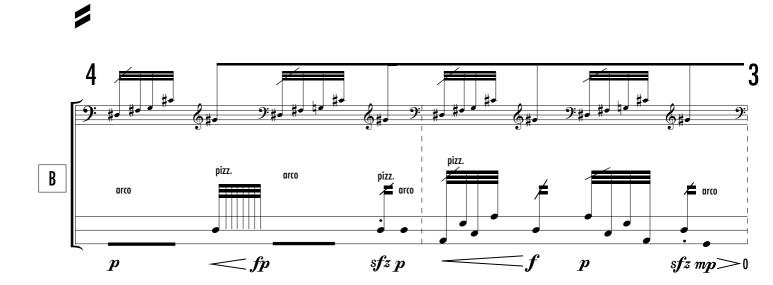

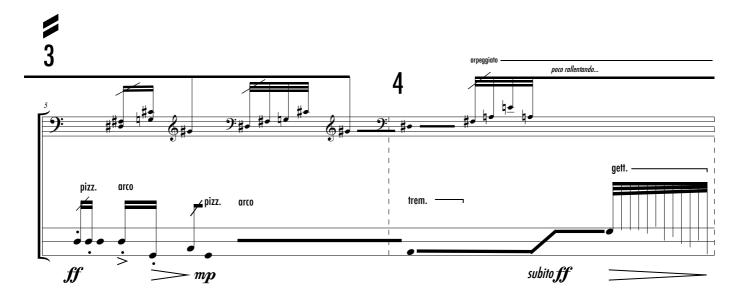
Presemia

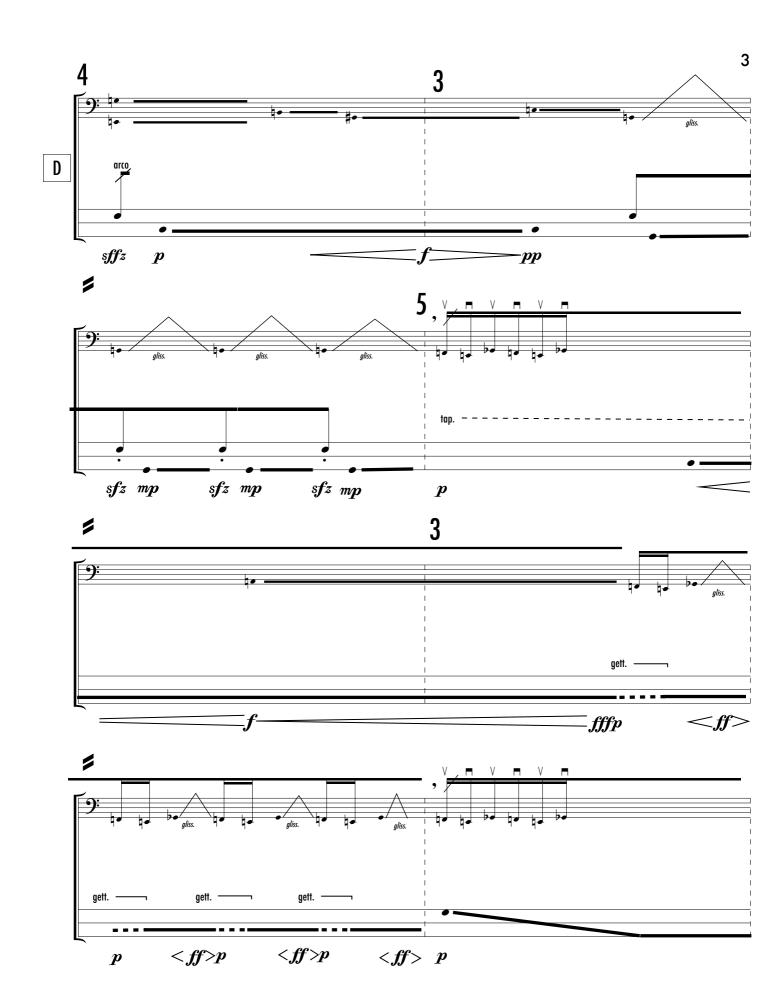
Pausas

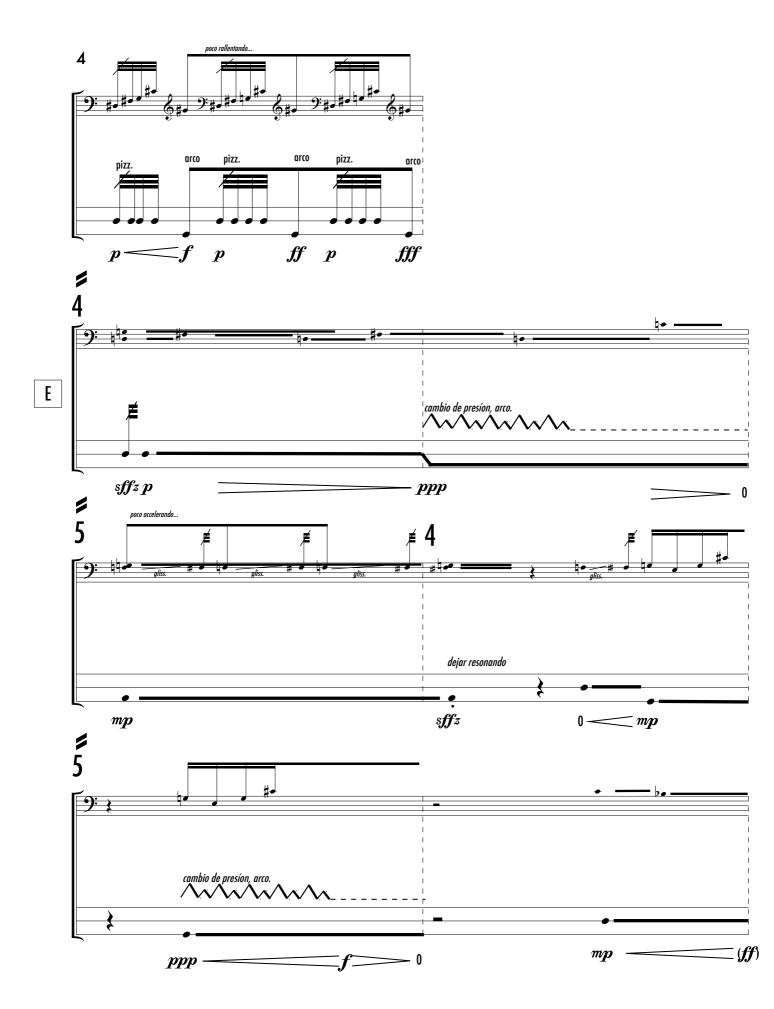

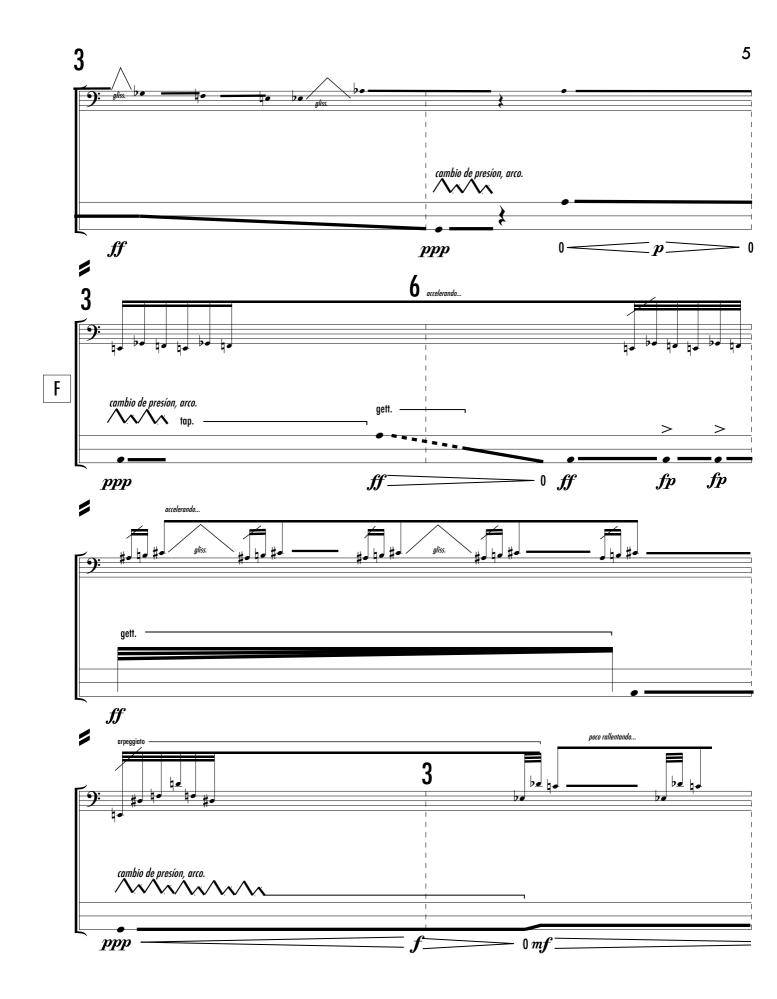

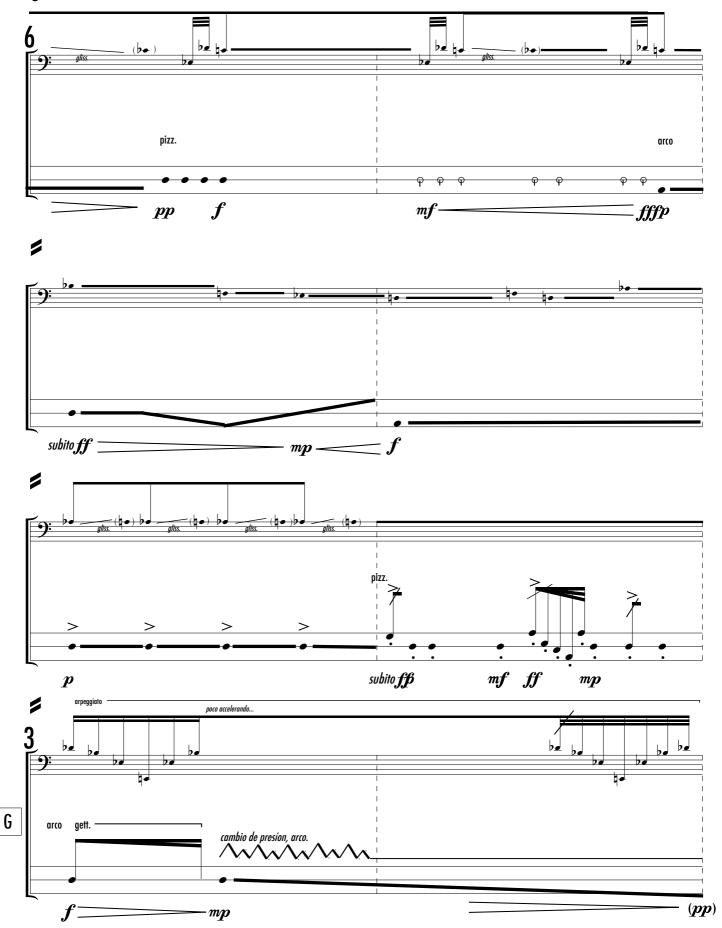

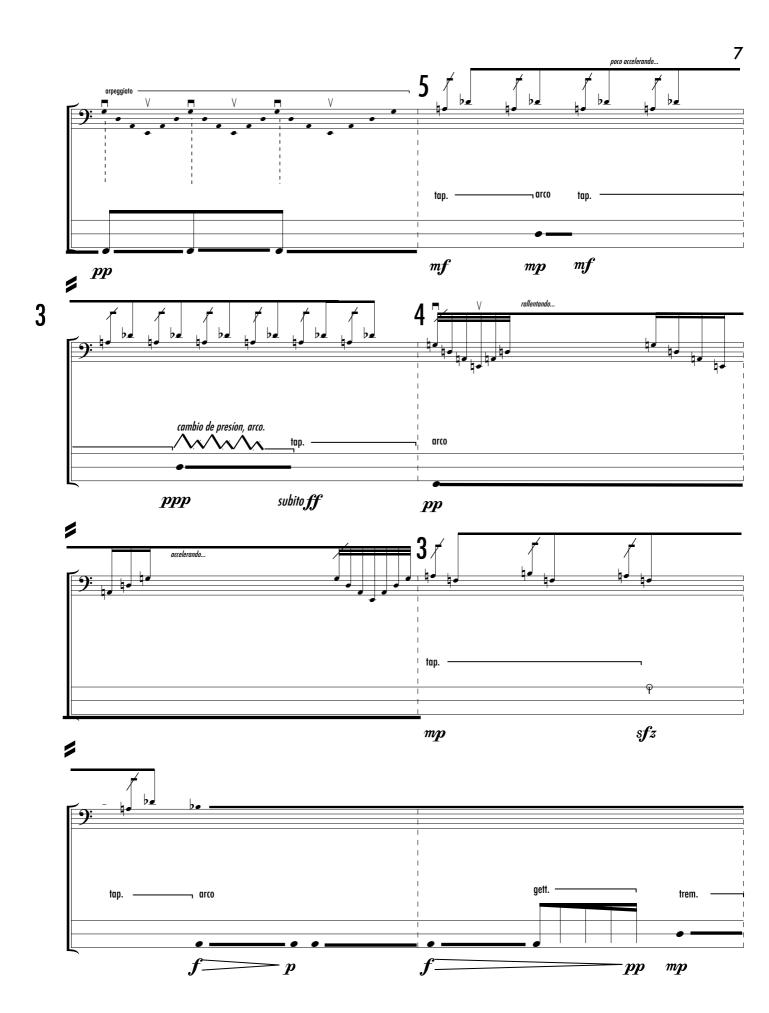

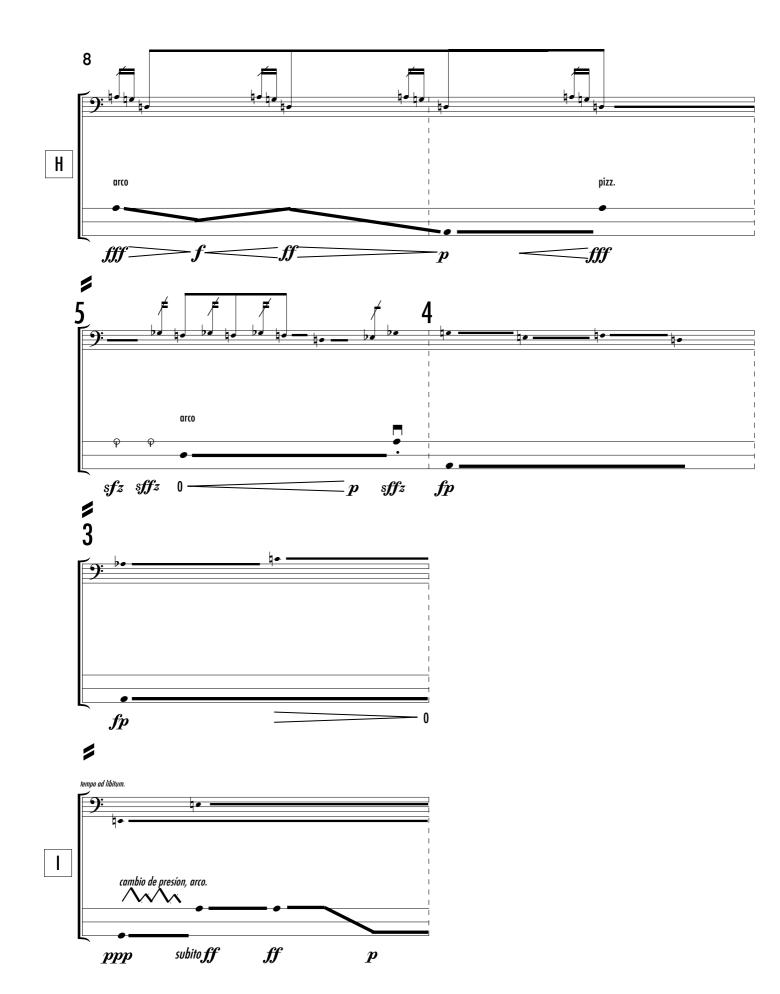

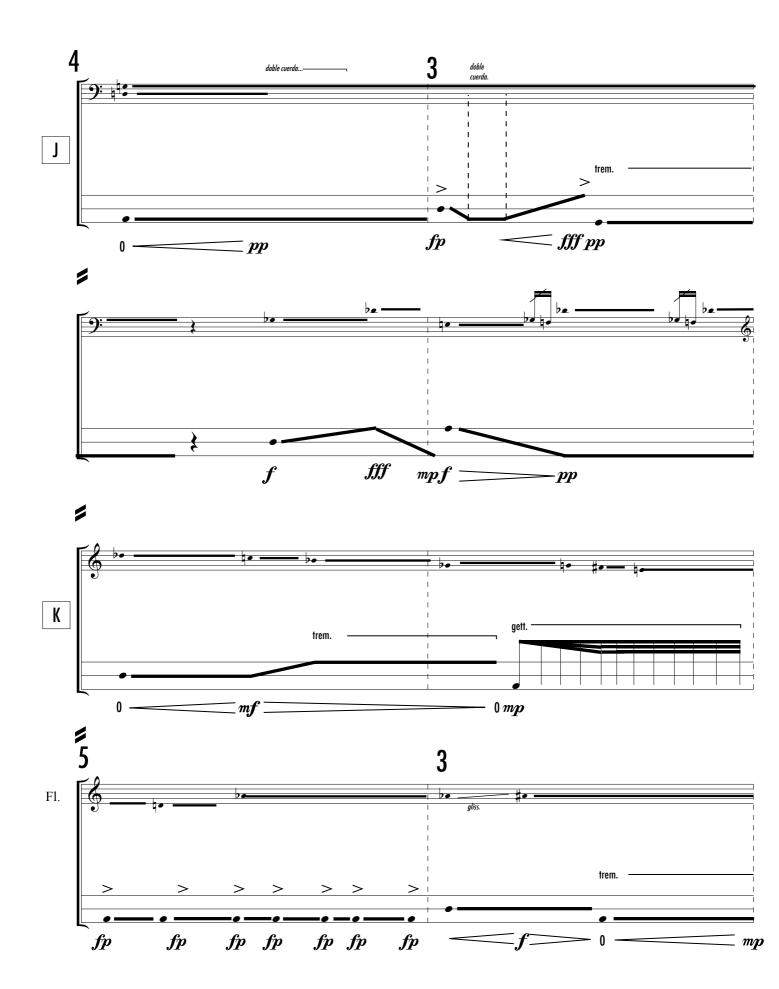

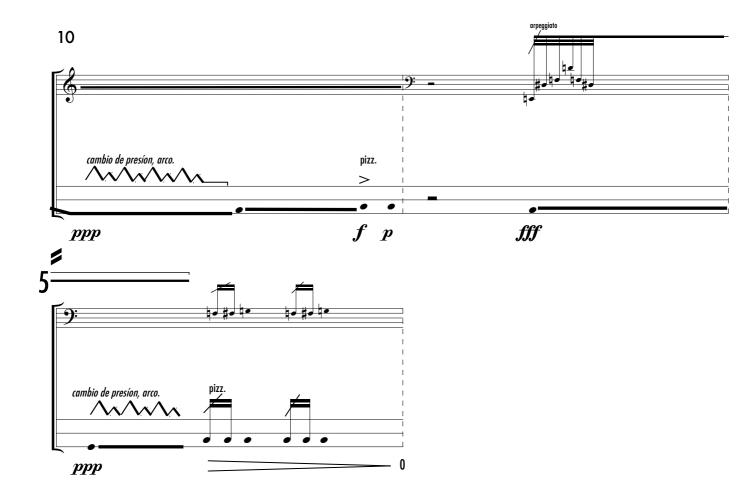

José Antonio Venegas

Polisemia

La obra se divide en once secciones, las cuales pueden ser dispuestas en el orden que el intérprete considere pertinente.

La partitura está escrita en dos sistemas. El primero describe el comportamiento melódico de la obra, en tanto a alturas y ritmos concierne; el segundo, por otra parte, define la técnica y posición (*sul tasto*, ordinario, *sul ponticello*), con la que dicho comportamiento melódico debe ser ejecutado.

Indicaciones para el comportamiento melódico:

repetir de manera regular la secuencia de alturas indicadas, lo más rápido posible

repetir de manera regular la secuencia de alturas indicadas, a una velocidad media (semi-corchea = 200-300 aprox.)

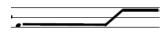

espaciar las repeticiones de la secuencia, estableciendo un pulso (su velocidad dependerá del espacio que ocupa en el tiempo

mantener la altura hasta la siguiente

Indicaciones para la parte técnica

Ejecutar el tipo de técnica especificado en el lugar indicado en el trigrama; sul ponticello, ordinario, sul tasto. Las líneas representan una transición de una posición a otra o la continuidad de una posición en el tiempo. Si dicha línea aparece bajo el último reglón del trigrama el interprete debe tocar detrás del puente

Pizz. Bartók

